

Синий цвет в творчестве Н.К. Рериха: культурные контексты

Научный руководитель – Василенко Виктория Валерьевна

Смирнова Марина Романовна

Студент (магистр)

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: teterina-1993@mail.ru

Николай Рерих (1874-1947) «путешественник, археолог, писатель, философ, общественный деятель» [10], личность его необычайно многогранна, но точнее всего представить его как художника-мыслителя.

«Такие тайны, как тайны цвета или числа, несущие в себе самые тонкие, но мощные воздействия, являются сферой исследования художников-философов. Это те силы, которые делают картину живой» [9] - пишет младший сын Николая и Елены Рерих Святослав в своем труде «Искусство и жизнь». И действительно, цвет у Николая Рериха является одним из главных выразительных средств.

В поздних работах Рериха, когда художник работает в технике темперы, он использует открытые чистые цвета - белый, желтый, красный и особенно синий. В работах 1920-х - 1930-х годов картины, исполненные исключительно в синих тонах, превосходят по количеству выполненные в иной цветовой гамме. Очевидно, что синий цвет символически нагружен. Современник Н.К. Рериха Ю. Балтрушайтис вспоминал: «Свои отдельные краски Рерих черпает то из красочных глубин вечернего или предраассветного неба, то из таинственной области северного полуночного солнца - словом, отовсюду, где разлито волшебное, величавое и безмолвное пылание Тайны, ибо этого требует как его основное чувство мира, так и вся созерцательная природа его творчества» [1].

Смысл синего цвета у Н.К. Рериха объясняли символически, как указание на озарение души, на стремление к метафизическому. Сходные идеи исповедовал и В. Кандинский, утверждая, «синий — это цвет покоя. Чем глубже синий цвет, тем сильнее он зовет человека в бесконечность, будит в нем стремление к чистому и, наконец, к сверхъестественному» [4]. Художественное объединение «Голубая Роза», для художников которого были характерны именно голубые тона, также акцентировали внимание на стремление к трансцендентному. Важно психологическое значение цвета, возможность воздействия на зрителя, погружение его в торжественное и созерцательное состояние: «замечательной чертой искусства Н.К. Рериха является его обращенность к нашей интуиции, которой художник добивается благодаря особой живописной образности и использованию хроматических гармоний» [8]. На сходство идей Кандинского и Рериха в «отношении роли и символики цвета» указывала, например, Л.В. Короткина [5]. Можно, как Д. Бурлюк, видеть в синем Н. Рериха «сновидения и фантастику» [3]. Синий связывают и с ориентацией Рериха на религиозное искусство: «В духе ранних стенописцев Рерих предпочитает в своих поздних работах религиозный синий, традиционный цвет трансцендентальных далей неба и целомудренной природы. По традиции церковных мастеров, синий - это цвет Вечности и небесной радости» [6].

Сам Рерих не высказывался прямо относительно семантики синего в своих картинах, но явно считал синюю гамму возвышенной, а в учении «Живая этика» голубое сияние ассоциируется с «трудом, величественным и полным любви» [11]. Именно синий выбрал художник в качестве цвета переплета книги философского учения «Живая Этика».

Цель доклада - показать различные контексты, в которых синий цвет утвердился в творчестве Рериха.

Во-первых, это художественный, символистский контекст. Сравнение работ Н.К. Рериха до поездки в Париж и после демонстрирует изменение цветовой гаммы и открытие художником чистого синего, который все чаще появляется в его работах.

В дальнейшем творчестве Н.К. Рериха прослеживается влияние постимпрессионистов: и в экспериментах с цветом, и в технике письма. Вода постимпрессионистов насыщенно синяя, небо их по - южному синее. Нет такого неба в искусстве предреволюционной России, а вода имеет оттенки, скорее, заросшего пруда, нежели моря. Влияние парижского периода на тенденцию к декоративности у Рериха отмечали исследования, правда, не касаясь особенно синего цвета. Для французских и русских символистов (как художников, так и поэтов) синий обладал особой символикой. «Синяя птица» Метерлинка, лазурный небосвод Ш. Бодлера, постоянное обращение к образам моря, неба и сапфира А. Рембо демонстрируют значение синего.

Русские поэты-символисты связывали цвет с глубинными смыслами культуры и искусства. Трудом младосимволистов А. Белого, А. Блока, Вяч. Иванова, И. Анненского, М. Волошина была выделена узкая палитра цветов, в том числе от повсеместной лазури к голубому и синему. П. Флоренский в своем труде «Бирюзовое окружение Софии и символика голубого и синего цвета» наглядно проводит хронологию развития роли голубого цвета в священнодействиях с древности до наших дней, выявляя возможность применения этого цвета в символистской поэзии». [2] И наконец, в 1912 году Александром Головиным был создан занавес Мариинского театра с оформлением в голубом цвете. Таким образом очевидно, что атмосфера русского искусства на рубеже XIX-XX вв окутана синим.

Во-вторых, это общекультурный контекст. Как показал М. Пастуро, синий набирает популярность на протяжении XIX века, «синий цвет стал эмблемой всех тех, кто выступал за революционные идеалы: свобода, равенство и братство» [7]. Также этот цвет становится просто модным цветом одежды, сначала по примеру Вертера Гете, а вскоре с появлением джинсов, и в 1920-е - 1930-е годы «синий действительно занимает первое место на Западе, во Франции, как мужчинами, так и женщинами, независимо от их социальной и профессиональной среды. Именно вся западная цивилизация отдает первенство синему». [7] И не только в моде: поезд «Royal Blue» соединял Нью-Йорк и Вашингтон, основание синий цвет был фирменным для эмблемы и автомобилей компании «Ford», основанной в 1903 году, как и для логотипа «American Express». Широкую популярность синего также стоит учитывать как контекст палитры художника.

Источники и литература

- 1) Балтрушайтис Ю. Внутренние приметы творчества Рериха // Рерих: жизнь, миссия, творчество. М., 2007. URL:<https://rerih.org/library/14/573> (дата обращения 03.02.2021)
- 2) Бондаренко Ю.А. Культурная семантика цвета в поэзии французского и русского символизма // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009, • № 3. С. 198-201.
- 3) Бурлюк Д. Индия на холстах Рериха (Впечатления от новых картин) // Русский голос. Нью-Йорк. 1924. 23 нояб. // Николай Рерих. Жизнь и творчество. URL: <http://rerih.org/library/5006> (дата обращения 28.02.2021)
- 4) Кандинский Василий; О духовном в искусстве [Текст] / В. Кандинский. – Москва; РИПОЛ классик, 2016. - 249 с.
- 5) Короткина Л.В. Рерих в Петербурге –Петрограде. Л.: Лениздат, 1985.

- 6) Народный И. Внутреннее значение искусства Рериха // Рерих: В 3т. Т. 3. / Пер. с англ. Нейч И. М.: ТЕРРА, 2006. С. 47–52.
- 7) Пастуро М. Синий. История цвета/ Пер. с фр. Н. Кулиш. 4-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
- 8) Рерих Н.К. Пути Благословения. М.: Международный Центр Рерихов, 2017. .
- 9) Рерих С.Н. Искусство и жизнь / Пер. с англ. Т.В. Кожевниковой, И.И. Нейч. М.: Международный Центр Рерихов, Мастер – Банк, 2007.
- 10) Русский музей представляет: Николай Рерих. В поисках Шамбалы/ Альманах. Вып. 582. СПб: Palace Edition, 2020.
- 11) Учение Живой этики (Агни-Йога). Надземное. / Междунар. центр Рерихов. М. : Международный центр Рерихов, 1996. Параграф 558. URL: <https://rerih.org/library/14/573> (дата обращения 15.02.2021)